РГДБ
2017

91985

7 8 2

ТУ-19-241-82

8

3

РГДБ
2017

РГДБ
2017

04—2—213

ОГЮСТ
РОДЕН

РГДБ
2017

Ноябрьским утром 1917 года Франция прощалась с Огюстом Роденом, оставившим ей свою славу первого скульптора мира и более четырехсот пятидесяти работ; среди них—знаменитый «Мыслитель». Вариант этой скульптуры был установлен на могиле Родена в Мёдоне.

РГДБ
2017

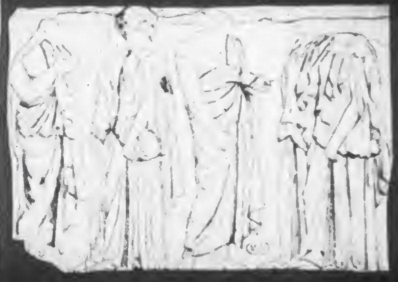
«Искусство указывает людям цель их существования. Оно раскрывает им смысл бытия и последовательно руководит ими на жизненном пути»—эти слова принадлежат великому мастеру, для которого целью и смыслом существования было искусство; ему он отдал пятьдесят лет труда.

РГДБ
2017

Между тем будущий великий скульптор трижды был отвергнут приемной комиссией Школы изящных искусств. Но разве музей—не лучшая школа для художника? В конце концов двери Лувра для него были открыты; здесь он делал рисунки с античных статуй, а дома пробовал силы в лепке.

РГДБ
2017

Роден.
Автопортрет.
1859 год.

РГДБ
2017

Отец Родена ворчал, недовольный намерением сына стать художником. Однако он был польщен, когда Огюст взялся вылепить его портрет. Сходство оказалось поразительным—покатый лоб, длинный нос, тонкие губы, недоброе выражение лица. Только вот пышными бакенбардами Огюст пренебрег: его больше интересовала конструкция челюстей и подбородка.

РГДБ
2017

Огюст был упорен, но и чрезвычайно раним. Когда он потерял самого близкого друга—сестру Марию, он ушел в монастырь. Настоятель, оказавшийся человеком чутким и мудрым, предложил однажды Огюсту: «Пойди и купи глины, я тебе согласен позировать». Портрет получился превосходным. Отец-настоятель сказал: «Тебе нужно жить в миру. Иди и работай».

РГДБ
2017

В 1864 году Роден начинает самостоятельную жизнь. На свой скромный заработок он арендует помещение бывшей конюшни, где по вечерам трудится над портретом, получившим название «Человек со сломанным носом». Роден скажет об этой работе: «Это первая вещь, в которой я приблизился к совершенству».

РГДБ
2017

Портрет не был принят в Салон—самую крупную ежегодную художественную выставку. Представления о красоте у жюри и у Родена не совпадали: для Родена, как он сам говорил, только сильно выраженный характер предопределяет красоту в искусстве, тогда как официальная школа придерживалась ветхих академических канонов.

РГДБ
2017

Работая помощником у известного декоратора Карье-Беллеза, Роден лепил небольшие изящные вещи, пользовавшиеся успехом у парижской публики. Работал он быстро, иной раз успевая закончить фигурку за день.

РГДБ
2017

Дома он рисовал и лепил с натуры. Моделью была его жена Роза Бере.

РГДБ
2017

Способного молодого скульптора Карье-Беллез очень ценил. Получив крупный заказ в Брюсселе, он пригласил Огюста сотрудничать. Громадные кариатиды в Брюсселе и фигуры для городского фонтана в Антверпене — первые опыты Родена в монументальной скульптуре.

РГДБ
2017

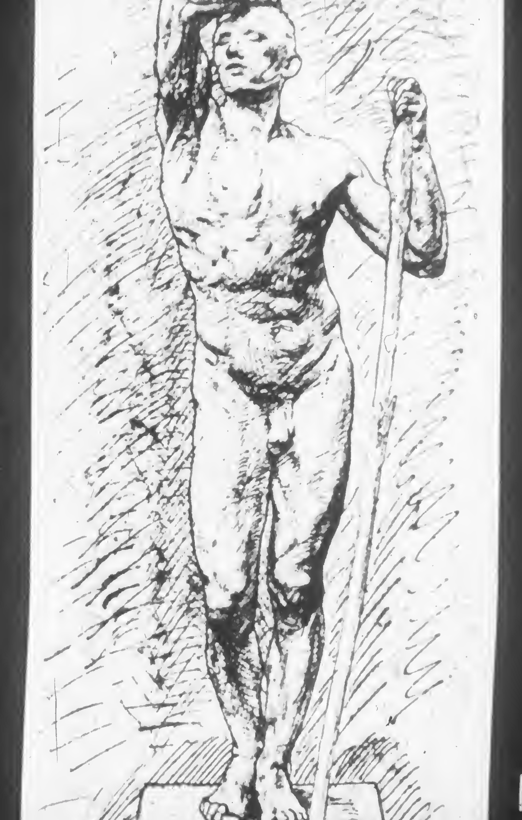
В Бельгии Роден оставался семь лет. Там он создал скульптуру, положившую начало его известности — «Бронзовый век». Впечатление живого тела было настолько сильным, что недоброжелательная критика утверждала, будто бы это муляж.

Бронзовый век.
Деталь.
1876.

РГДБ
2017

Для этой скульптуры Родену позировал солдат из расположенной неподалеку от мастерской казармы. «Побежденный»—таков был первоначальный замысел автора.

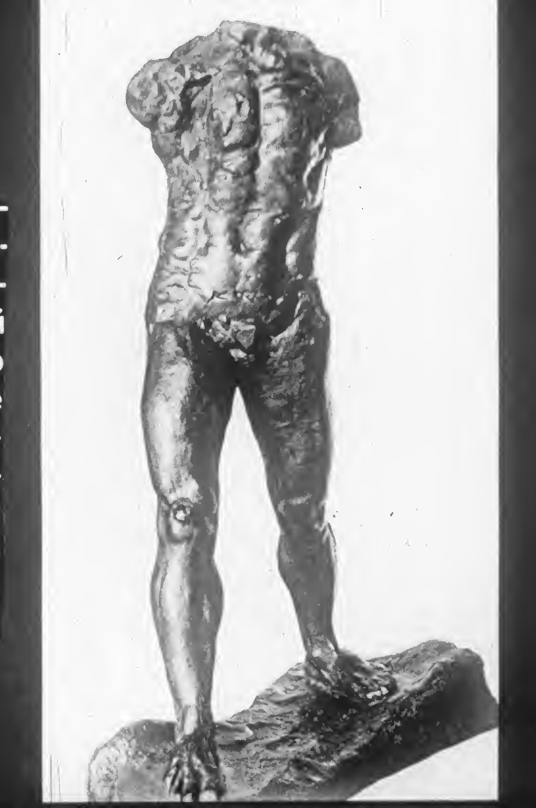
РГДБ
2017

Когда—уже в готовой скульптуре—Роден убрал копье, на которое опиралась фигура, работа приобрела иной смысл. «Переход от дремоты к жизненной силе, готовой претвориться в движение...»—так определил замысел французский критик.

РГДБ
2017

Однако сравните «Бронзовый век», в котором движение рождается, с «Идущим», следующей работой Родена. Мощь широкого шага—в каждом мускуле обнаженной фигуры. Когда скульптора с насмешкою спрашивали, почему у «Идущего» нет рук и головы, он отвечал язвительно: «Разве вы ходите головой?»

«Моментальная фотография с натурщика, воспроизводящего движение,—говорил Роден,—показала бы причудливую фигуру человека, как бы внезапно пораженного параличом и окаменевшего в своей позе. В фотографии нет постепенного развития жеста, как в искусстве». Роден добивается впечатления движения, соединяя в одной фигуре его различные фазы. Иоанн Креститель идет, но при этом, заметьте, обе его ноги стоят на земле.

РГДБ
2017

«Скульптура, — замечает Роден, — это искусство впадин и возвышений». Желая с наибольшей верностью передать все эффекты светотени, скульптор так обрабатывает поверхность, что отлитая в бронзе скульптура кажется созданной из живой материи.

Иоанн Креститель.
1878.

РГДБ
2017

Хроника Столетней войны рассказывает, что английский король обещал пощадить осажденный французский город Кале, если шестеро наиболее знатных граждан выйдут к нему «босыми, с обнаженной головой, с веревкою вокруг шеи и с ключами от города в руках.

С ними он расправится по своему усмотрению». Вместо заказанного муниципалитетом Кале одной фигуры для памятника Роден вылепил всех шестерых — героев, идущих на верную смерть.

Граждане города Кале. 1884—1886.

РГДБ
2017

«Сначала я делал точные этюды, как в «Бронзовом веке», но потом понял, что искусство требует большей широты преувеличений: начиная с «Граждан Кале» главной моей целью стали поиски целесообразного преувеличения».

РГДБ
2017

Граждане Кале. *Этюды.*

Скульптор целиком сосредоточивается на психологической выразительности; он продвигается от варианта к варианту и находит наилучший.

РГДБ
2017

«Граждан Кале» впервые увидели на совместной выставке Родена и вождя импрессионистов Клода Моне в Париже, в 1889 году. Критика была восторженной, но заказчик нашел памятник «недостаточно героическим и элегантным».

«Придет время, и мои горожане его поймут», — мэр города Кале оказался дальновиднее своих сограждан.

РГДБ
2017

Когда в 1885 году умер Виктор Гюго, страна погрузилась в траур. Его прах был похоронен в Пантеоне, усыпальнице величайших сынов Франции. Надгробие заказали Родену.

РГДБ
2017

Восемнадцать лет изгнания и одиночества на острове Гернсей, где Гюго написал знаменитый роман «Труженики моря», легли в основу композиции памятника. Однако, не связанный с архитектурным ансамблем, памятник так и не был установлен в Пантеоне.

РГДБ
2017

Хотя монументальные работы Родена нередко подвергались критике, его считали непревзойденным в своем мастерстве и оригинальности. «Нам нечего раздумывать!—воскликнул Эмиль Золя, когда решался вопрос, кто будет автором памятника Бальзаку. — Комиссия предлагает вашему вниманию два имени, из которых одно— Роден. Это имя—уже гарантия. Роден—один из первых скульпторов нашего времени».

РГДБ
2017

К сожалению, с Бальзака не была снята посмертная маска. Счастливый случай помог найти репродукцию с дагерротипа, сделанного за восемь лет до смерти писателя.

РГДБ
2017

В поисках портретного сходства Роден делает многочисленные эскизы головы Бальзака, используя в качестве модели похожих на Бальзака людей.

РГДБ
2017

У старого портного, который шил еще для самого Бальзака, Роден заказывает одежду, в которую обряжает натурщиков.

РГДБ
2017

Увы! Произведение, которое автор считал «результатом всей его жизни и стержнем его эстетики», не нашло понимания.

«Претендовать выразить в искривлении губ и завороте ноздрей сорок томов, порожденных Бальзаком на свет, это немного слишком... Никогда еще ни у кого не было идеи извлечь подобным образом мозг человека и влепить его в лицо», — писал журналист Анри Рошфор.

РГДБ
2017

Но работа нашла и горячих приверженцев, восклицавших:
«Это, конечно, Бальзак, как его нам открывает его гений; это живая форма гения. Он воссоздан страстным воображением Родена, единственным, которое могло сравняться с воображением Бальзака».

РГДБ
2017

Когда Общество литераторов, заказавшее памятник, одиннадцатью голосами против четырех отвергло эту работу, почитатели таланта Родена объявили подписку, чтобы собрать средства для сооружения памятника. Коллекционеры уговаривали скульптора продать им его произведение, но оскорбленный автор решил оставить модель у себя в мастерской.

РГДБ
2017

«Я, знающий, что жизнь коротка и задача громадна, я предоставляю вещам идти своим чередом, продолжаю свою работу, стоя выше полемики».

РГДБ
2017

Немногим известно, что «Поцелуй» Родена был частью «Врат ада» — грандиозной монументальной композиции, подобной «Страшному суду» Микеланджело, задуманной и начатой скульптором еще в 1880 году.

РГДБ
2017

По замыслу автора, «Врата ада» должны были украсить скульптурный вход в создававшийся Музей декоративного искусства в Париже.

РГДБ
2017

Фантазия скульптора вдохновлялась еще и «Божественной комедией» Данте: страдания обреченных на вечные муки, красота силы в момент ее наивысшего напряжения захватывают Родена.

В центре—фигура Мыслителя, погруженного в глубокое размышление о бренности жизни.

Венчает всю композицию группа «Три тени» — троекратно повторенная в различных поворотах мужская фигура. Под группой должна была поместиться надпись — строка из Данте: «Оставь надежду всяк сюда входящий».

РГДБ
2017

«Прекрасная Омиер» — это образ состарившейся куртизанки, взятый из стихотворения Франсуа Вийона. Скульптура, вылепленная для «Врат ада», также получила самостоятельную жизнь. Многие находили ее безобразной.

«Обыватель воображает, — говорил Роден, — что кажущееся ему в жизни безобразным не может стать темой искусства... Но когда художник избирает своей темой то или иное безобразное явление, он мгновенно преобразует его ударом волшебной палочки и создает нечто прекрасное; это алхимия, это волшебство!»

РГДБ
2017

«Ева» также первоначально входила в композицию «Врат ада». Мраморный вариант этой скульптуры хранится в Музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве.

РГДБ
2017

Кариатида, упавшая под тяжестью камня, — еще один сюжет для «Врат ада»...

РГДБ
2017

«Последний призыв». «Посмотрите, я преувеличиваю выпуклости и напряжение мускулов, и в них чувствуется молитвенный порыв». Роден, для которого единственным божеством была природа, передает не только внешнее сходство, но и «духовный облик модели».

РГДБ
2017

Сюжет «Уголино» взят из «Божественной комедии».

Легенда рассказывает об отце, заточенном в тюрьму вместе с сыновьями. Муки голода лишают его рассудка, и Уголино пожирает своих детей; эта ужасная сцена помещена в левом крыле «Врат ада».

РГДБ
2017

Могучее воображение скульптора порождало все новые замыслы, плоскость дверей не вмещала фигуры, которыми Роден желал ее населить. Иногда он их снимал или отламывал — на их месте возникали другие. Все это в целом он называл «мой Ноев ковчег».

РГДБ
2017

«Данаида».
1885.
Фрагмент.

«Красота — в характерности и выразительности. В природе нет ничего более характерного, чем человеческое тело».

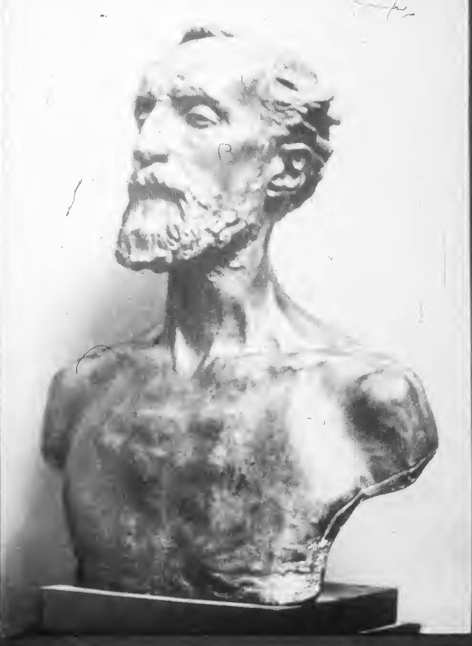
РГДБ
2017

Но что может быть выразительнее человеческого лица? Роден подолгу работал над своими портретами, но ощущение свежести не исчезало, скорее наоборот, оно возникало в результате длительной, упорной работы.

Бюст
Анри Рошфора.
1897.

Портрет скульптора Далу.
1883.

РГДБ
2017

«Лгать я не могу и льстить современникам тоже не могу. Мои бюсты часто не нравились, потому что они чересчур искренни; в этом их главное достоинство. Пусть правда заменит им красоту». Роден сделал десять эскизов для портрета Клемансо, которому работа не понравилась, и он не пожелал связать с ней свое имя. Когда несколькими годами позже в Салоне был выставлен «Бюст неизвестного», публика тут же узнала в нем крупного политического деятеля, получившего прозвище «Тигр».

РГДБ
2017

Для женских портретов Роден предпочитал мрамор с его теплотой и как бы исходящим изнутри светом.

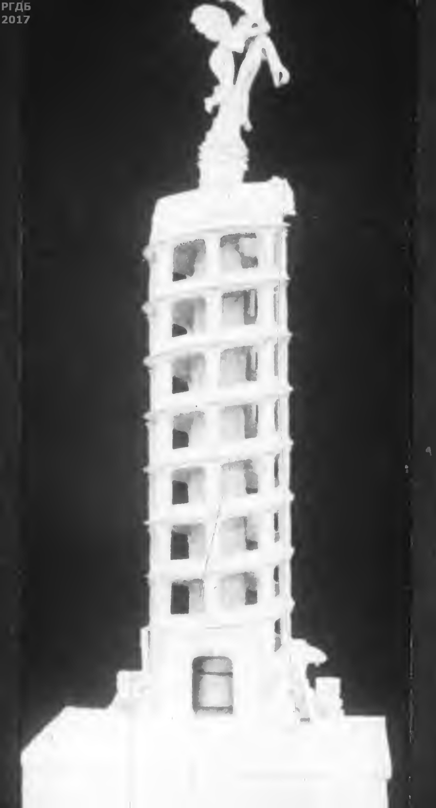
Бюст
мадам Викуна.
1884.

РГДБ
2017

«Мысль» (1886) — портрет Камиллы Клодель, любимой ученицы Родена.

РГДБ
2017

Процитируем Гете: «Нет искусства без ремесла и гения без прилежания. Ибо девяносто девять процентов гения есть труд». Последним грандиозным замыслом стареющего мастера была «Башня труда». Спирально поднимающаяся лестница должна была быть декорирована рельефами, изображающими различные виды труда в их разнообразии и развитии.

РГДБ
2017

Мастеру не хватило средств, а главное, времени. Он успел сделать только верхнюю группу—крылатых ангелов, благословляющих труд.

РГДБ
2017

И все же—кому, как не Родену, пристало говорить о труде, поклоняться труду, творческой силе и дерзости, умным рукам, изготовляющим прекрасные вещи, чтобы сделать еще прекраснее мир.

Рука создателя.
1897—1898.

В представлении многих любителей искусства Роден утвердился как поэт красоты женского тела, и это вполне закономерно. Но бесспорно и то, что в основу всего его творчества заложены большие гуманистические идеи, великая драматургия страстей. Настоящий художник— целый мир, который не просто исчерпать и познать. Каждому зрителю непременно останется добавить что-то свое, никем прежде не сказанное.

РГДБ
2017

КОНЕЦ

Автор
В. ГАСТЕВА
Художник-оформитель
И. БУЛАТОВА
Редактор
Л. ПУШКОВА

© Студия «Диафильм» Госкино СССР, 1983 г.
101 000, Москва, Центр, Старосадский пер., 7
Д-017-83 Черно-белый 0-20 Т01401